

記憶傳統家具之美

臺灣傳統家具美學

Reminiscing the Beauty of Traditional Taiwanese Furniture

文·圖／陳啟雄 Chen Chi-hsiung (國立雲林科技大學創意生活設計系所教授、原形創意中心主任)

1

本文將臺灣傳統家具美學置於今日文化創意產業的脈絡下，在略述現代文創設計對傳統文化元素之理解與應用概念之後，將臺灣傳統家具美學依文化思想、社會經濟、自然環境、材料技術及形制特徵等五個層面進行分析，並以圖表說明，以做為現代設計之相關應用的參考基礎。

Framing the aesthetics of traditional Taiwanese furniture by the concept of cultural and creative industry, this essay outlines how the traditional aesthetics is understood and accessed by modern design, and offers a detailed analysis of the traditional aesthetics, assisted by diagrams and pictures, in five aspects — cultural and philosophical, social and economic, natural environment, material and technological, and style. Its purpose is to provide an aesthetic analysis of traditional Taiwanese furniture for the application of modern design.

前言

近年來，由於經濟結構、社會環境與生活方式的改變，傳統文化與生活皆受到強烈的衝擊，而漸趨式微。因此臺灣傳統家具也就像其他民間藝術一樣，很容易在新、舊時代的交替中，因人們喜新厭舊或崇拜外來文化的心理，而忽略了文化資產保存的原有價值，當有心人士再度正視到這個問題的嚴重性時，許多寶貴的文物與文獻記載早已被遺失或散落掉，經由再次拼湊、尋訪的結果，與古制形式相去已甚遠。

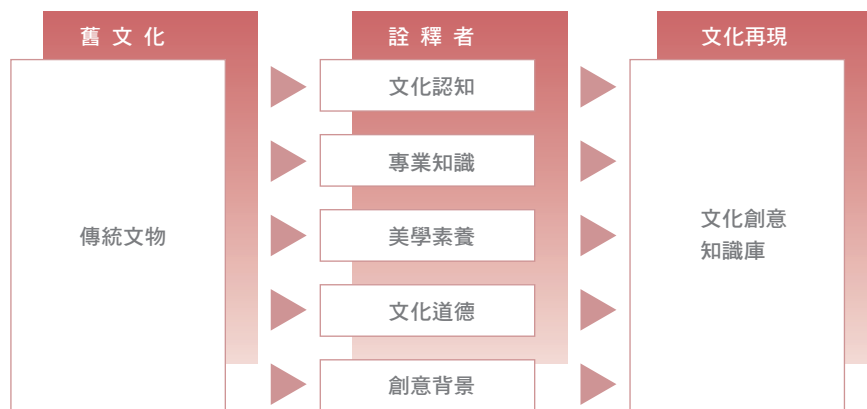
臺灣傳統家具如同其他民間藝術一般，隨時代而廢棄或創新。人們用過的東西，舊了、破了，就隨手拋棄或

燒毀。從前隨時可以再請木匠師父做一套新的，或者娶媳婦時會有一套嫁妝由女方添送過來，所以他們不保留老舊的家具。

今天許多老屋被拆毀重建了，一些古家具也被拋棄在偏僻的街角空地。目前臺灣的早期官宦、大戶人家或古老農家住宅裡，正廳堂或房中，依然可以看到一些祖先遺留下來的古式家具如八仙桌、太師椅、茶几、案桌、鼓凳、雕花的紅眠床、洗臉架、梳妝台、書櫃等（席德進，1974）。

文物，為民生之用品，文化之表徵（簡榮聰，1988）。透過民俗文物收集整理研究，來探討民俗文物、民間習俗、宗教信仰、藝術技巧等等，可看出當時整個社會之文化脈動與風格潮流。「家具」自有人

- 1 日治時期臺式椅凳
- 2 日治時期太師椅
- 3 日治時期扶手椅

圖一、傳統文化的詮釋流程

類開始即和人類有著密不可分的關係，可以說是人類生活演進的一部歷史，亦是人類生活的另一種詮釋（陳啟雄，2000）。然而，臺灣傳統家具這項文物，也隨著現代化的腳步以及老師傅的逐漸凋零，使得傳統技藝無人傳承，臺灣傳統家具因而成為歷史的記憶。因此，如何借用僅存的老師傅之經驗和心得，將這些歷史的片段和文化的器物保存起來，是當今世界文化創意的潮流，也是設計學界責無旁貸的任務，更是對社會和國家歷史文化的保存盡力的表徵。

文化創意產業屬於一種美學經濟、創意工業。據估計，全球文化創意產業每日創造出220億美元的產值，除了美、英、日等文化產業大國之外，近年來陸續崛起的泰國、印度、新加坡、中國大陸，也因為體認到文化創意產業龐大的商機，而紛紛投入文化產業的相關推廣與建設。文化產業隨著在國民經濟總產值中逐年增加貢獻的百分比，其巨大的經濟潛力已經為眾多國家所認同。然而臺灣至2007年開始，文化產業已呈部分停滯狀態，而隸屬文化產業之一的臺灣家具產業，雖然之前皆以 OEM 的方式接單生產名揚國際，但是隨著產業生產基地外移至工資低廉地區，臺灣本土的家具產業也歷經轉型的陣痛期。從 OEM 至 ODM 到 OBM 的路途上曾歷經衰退再崛起，在這段轉型過程中，他國成功的發展中有哪些重要的因素值得借鑒？這裡希望提出淺見，以供產業界或政策推動時參考。

所謂的傳統故事之再現，某種程度上都是一種重新的「詮釋」與「創造」。舉個例子來說，早期鋪陳一位「為公眾奉獻之英雄」的事

蹟，通常都會夾雜部分「神蹟」或「靈異傳奇」，大有上天之允諾或「天將降大任於斯人也」的「徵兆」之意。但是，這些傳奇是否為作者所添加？或許以當時的時空來說，是一種價值上的「必然」。比如說，王施瑯所著的「林道乾」或「鄭成功」的故事，也有相關神奇之事，或許是一種必然的事。再說民間的傳說往往也已經添加進去。或如掌權者以宗教來增加其神聖性；不過，於當今時代，這部分必須重新整理。筆者將傳統文化的詮釋流程彙整如圖一。

4 明式臺灣傳統菜櫥

5 明清漢體台式掛衣架

臺灣傳統家具美學

臺灣傳統家具之種類，依形式美學來區分，可有如：臺灣傳統扶手椅、梳妝台、餐桌椅、書櫥、紅眠床、几凳、菜櫥……及其他等數種類型。一般家具的研究中，「設計風格」是一大指標和論述的重點，因為風格乃是做為創作者其個性及其所處的社會環境之體現，是一種綜合的象徵，透過它可以對整個文化的本性和性質做出判斷（Rudolf, 1986）。

但是傳統意味著許多事物，就最明顯且最基本的意義來看，它的涵義僅只是世代相傳的東西，即任何從過去延傳或相傳的東西。傳統為代代相傳的事物，包括人們對各種事物的信仰，對於人與事物的形象，也包含慣例與制度（Edward Shills, 1981）。然而所謂的「臺灣傳統」亦是在臺灣本土經由世代代代相傳，並經由大社會各方面的浸蝕與洗禮所形成的，故其形成之因素與形式特色美學，筆者依序將之分為文化思想、社會經濟、自然環境、材料技術及形制特徵等層面來探討。

文化思想層面

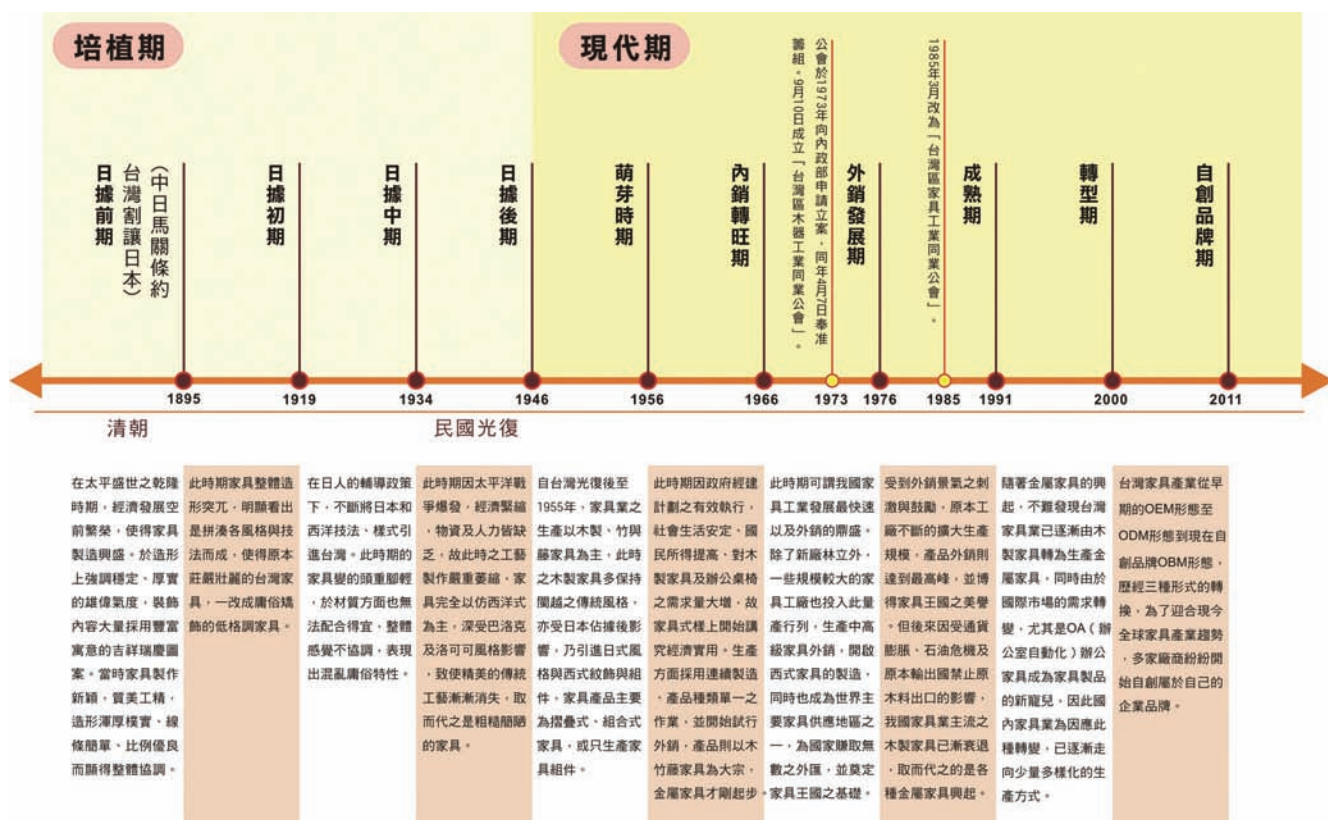
常民文化資產保護的李吉崑教授曾說：「文化與文物是一體的兩面，文化活動所產生的器物，即稱為文物；為求文化內涵，得以文物考究文化」。中國傳統文化中，有許多著名的思想家曾經影響中國當代或後世許多中華子孫的精神及思想，如儒家、道家、墨家、法家等等偉大的思想家，其中又以儒家思想的「倫理宗法」觀念影響最大，特別是表現建築與家具上的空間序位與軸線正偏的觀念（王鎮華，1984）。在傳統建築方面，依照著儒家倫理思想，有著主從尊卑的倫理觀念。建築的空間配置中，在中心線的縱軸上，如正廳（公媽廳）和客廳等較具正式威儀的空間。而次要的則在橫軸上，如住房和書齋等起居休閒空間，通常按尊卑、長幼、親疏的倫理關係，逐次位序配置。

在家具配置方面，與建築空間作呼應，在正序和客廳等具有權威的空間裡，處於正軸上的家具，呈奇數的組合，如案、桌。位於兩旁的扶手椅和几，則呈偶數對稱的擺

列。以座椅為例，扶手椅地位較靠背椅為尊，通常置於正廳、客廳和書齋等較嚴謹的地方；而靠背椅又比几凳類家具之地位為高，亦有著倫理順序的關係存在。所以傳統家具的造形、功能、配置，甚至室內陳設和擺飾，通常是倫理觀念的空間序位與軸線正偏間的互相契合（江韶瑩，1992）。

社會經濟層面

臺灣傳統家具受到中國家具影響甚鉅，追溯至臺灣早期來臺開墾，較具規模者為明末永曆十五年（1662年）鄭成功率兵入臺，驅退荷蘭人，以反清復明為目的地，開始有計畫開墾臺灣。此時大量閩粵移民隨鄭軍渡海來臺，為因應民生之生活需求，木工業因而產生，因此臺灣之木工業興起於明朝末年（臺灣省通志稿，1958）。清朝年間，臺灣收歸清朝版圖，隸屬福建省，但由於政治因素考量，一度限制人民移民。清乾隆二十五年（1750年）解除禁令開放移民，臺灣人口由明鄭時期二十幾萬，到清初葉已達兩百多萬餘人，隨人口

圖二、影響社會變動之年代紀事圖

激增，臺灣社會與經濟開發亦漸漸興盛。至乾隆末年，臺灣已有「一府、二鹿、三艋舺」的諺語，可知臺灣北中南的經濟交易重地及市政中心，伴隨著貿易經濟的發展，建築興盛亦帶動家具的需求逐漸增加。咸豐八年（1858年）天津條約致使臺灣開放更多對外港口，此時臺灣傳統建築與家具更臻於最高峰，家具不再只追求實用，而趨向美感與其他附加價值之追求。

清末光緒二十一年（1895年），中日簽訂馬關條約，臺灣被迫割讓給日本。日治時期以後，日本以殖民政策統治臺灣，對傳統的臺灣社會經濟產生重大影響。日本文化已受西方文化影響，日本對臺灣傳統的社會文化，便滲入一些日式與西洋式的風格文化，導致臺灣家具逐漸趨於西化。臺灣傳統家具具有其一定之製法與紀律，但社會一味趨於追求西化，導致各種優良傳統家具

木工式微敗落，或變得不再遵循古法製作，失去原有的中國風味。不過另一方面，日治時期臺灣的家具產業因受日式及西洋式風格的影響，亦創造了臺灣傳統家具特殊風格的另一章，豐富了中式家具之外的內涵，讓許多古董收藏家及研究者產生興趣。（影響家具演變之年代紀事，可見圖二）

自然環境層面

臺灣位處於亞熱帶地域，緯度為北緯21°至25°之間，高溫多雨且潮濕，尤適合植物木類成長。臺灣約三分之二為山區，隨著山區垂直分布，可分為熱帶植物、暖帶植物、溫帶植物、寒帶植物四種。其中以樟木、楠木、紅檜、亞杉和竹等植物最為普遍。日治時期曾統計（大谷光瑞，昭和十年），臺灣森林面積約有194萬公頃，而這些豐富資源即成為傳統家具材料的主要

來源；然而因木材笨重，盛產木材之地往往成為家具製作的主要產地，如大溪（大漢溪上游林區）、宜蘭（太平山上游林區）等地。平原、盆地，地勢較平坦，且有河川經過之地，如臺北盆地、臺中盆地、宜蘭盆地等，為臺灣主要的精華區，亦是人口集中之地，於是對於家具的需求也更大。然而臺灣西部沿岸平直，缺乏天然河港，導致河口即變成了對內或對外的接洽點，如鹿港、臺南等地便成為臺灣早期發展的經濟中心；而因早期內陸交通不便與地形限制，也導致家具的發展自成系統，亦沿著河川流域為系統發展之。

材料技術層面

臺灣早期之家具製作，多半屬於就地取材製作，故在設計與製作上的用料，充分反映地域性和時間性。在地域性方面，中部地區以肖

楠、烏心石、檜木之用料為主；南部地區以檜木與茄苳用料為主，因茄苳帶有暗紅色，輔以淺色石柳（臺灣黃楊）鑲嵌，所以稱為「茄苳入石柳」，為臺南地區家具的主要裝飾手法。北部家具發展較晚，以紅檜和肖楠為主；東部因季風氣候，木材較西部硬實，以烏心石、肖楠、黃檜（臺灣扁柏）為主。在時間性的因素上，臺灣早期多用樟木等木材為用料；日治時期以後，日本人大量開採臺灣原始林中的紅檜，所以紅檜用於家具等木製用品趨於眾多。

另因扶手椅在座椅類中屬於等級較高的一類，故在製作上通常也會用質地較好之木材，常見如肖楠、樟木、紅檜、楠木和茄苳等；而毛柿（臺灣黑檀）雖質地佳但卻稀少，臺灣櫟木質地堅硬，但紋理較粗，故較少出現於扶手椅用料；另外在竹材因取得容易且加工簡單，亦常出現在一般家庭之中。

在人工技術方面，主要可分為兩個時期來探討：1. 清中葉時期，早期移民唐山師傅來臺參與建築等工程，竣工後便應富有民家之聘請於家中製作家具，因此也將內地的製作技術與風格文化一併引進臺灣，並收學徒以傳承技藝，故臺灣早期的家具是清式家具的分支，殆無疑義；2. 日治時期，日本人曾在大溪

和鹿港等地輔導木工業，引進鑄木和貼木等新式技術與鉋木機和鑽孔機等具馬達機具的新機械使用。而早期家具以榫卯接合為主，但日治時期以後，部分以鋼釘與膠合的使用頻率逐漸上升，故傳統優良的榫卯結構技術，有逐漸式微之勢。

形制特徵層面

臺灣傳統家具的形制特徵係具有時代的生活文化特性，一般可以依據以往既有的文化與時代的風格韻味，一窺其蛛絲馬跡。因此時間常是文化的根基，而文化即是設計的開端，沒有了文化，設計也不具生命，因此今日的設計也常成為明日的風格文化（陳啟雄，1999）。此論述與今日盛行的文化創意產業所提出的設計必須具有故事性、具有文化內涵，可說是不謀而合的說法。

傳統家具的形制特徵大都以風格稱之，學者夏皮羅（Schapiro, 1961）曾說風格是一種型態系統，從一系列具有同質性的型態特徵中，可探究出其擁有之風格特色與所處之時代背景。在這種密切關係的存在下，筆者針對臺灣傳統家具形態與風格的關係，綜合〈臺灣農村傳統家具之調查與推廣——書櫥篇〉（陳啟雄，1995）、〈臺灣農村傳統家具之調查與推廣——餐桌

椅篇〉（陳啟雄，1996）、〈臺灣農村傳統家具之調查與推廣——梳妝台篇〉（陳啟雄，1997）、〈臺灣傳統紅眠床之研究：以中部地區為例〉（羅彩雲，1997）、〈臺灣農村傳統家具之調查與推廣——扶手椅篇〉（陳啟雄，1998）、〈臺灣農村傳統家具之調查與推廣——几凳篇〉（陳啟雄，1999）等等對於臺灣傳統家具的形式與風格之研究，發現傳統型態的風格特徵大多用於表現裝飾美化、表達願望、祈求吉祥等與個人因素之內心期望有關的因素，圖紋大多以「象徵性符號」呈現，藉由傳統型態上的圖紋，反映當時人們內心需求與寄望；在外觀形式與材質色澤等面向，則反映在當時「時代內容」的文化內涵，包含當代的科技、藝術與人文等方面，亦可能受到西洋或國外等外來風格文化介入之綜合體呈現。至於整體型態風格，則表達人們對於所處之社會心理層面之需求與祈求，亦是反映其時代內容。所以說，傳統物品的型態可說是一種當時文化以個體單位形式的轉變內容。而反思人們內心情感對於傳統型態的風格特徵需求，其最主要還是以祈福特質的心理層面需求居多。

綜合上述的風格成因歸納，不論是風格的基本構成面中的風格型態

6-7 茄苳入石柳

8 臺灣2011年3月台北國際家具展中之「建國百年家具回顧展」展場

的描述、分析，或是風格對於時代、族群的辨識特質，還是風格的認知特性等等論述，追本溯源來看待其風格原有面，皆與時代文化有著一層深厚的關係存在。主要係藉以文物的上層結構，也就是一種象徵當代文化的內涵層次為精神所在，透過文物的下層結構，也就是材料等形式表現，最後藉由在此文化的環境中受影響設計創作者以個人表現手法，將此文化的風格予以呈現。而不同的設計創作者，其所受之程度大小與個別差異不同，故呈現風格亦有所不同，而形成一個不定之變數，影響了最終所呈現之風格內容。將之彙整如圖三所示：

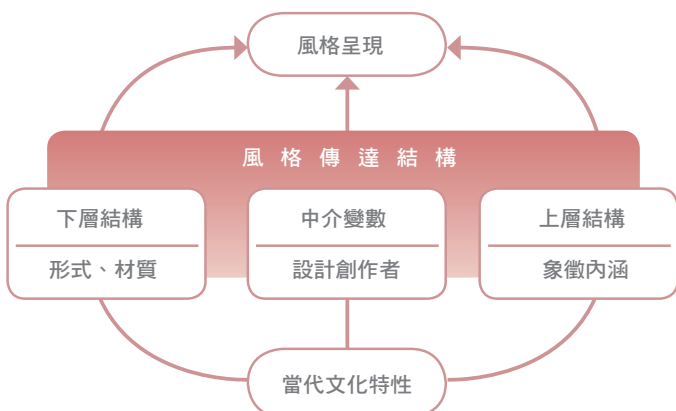
此處就以臺灣傳統扶手椅為例，其設計構成造形講究四平八穩，坐上去之後，身體自然挺直，符合中國禮俗中「端莊靜肅」的要求。

扶手椅通常色彩優雅，比例優美，裝飾繁簡適中，通常置於正廳、客廳等較嚴謹之處，故扶手椅首要機能不是追求舒適，而是處於禮的環境中，舉止都要符合禮的要求與標準。因此臺灣傳統扶手椅是具實用機能與社會禮儀取向，同時也兼具藝術形式之家具，跟現在符合人體工學的扶手椅則大不相同。

結語

現今正值個性化、多樣化的時代，家具更是文化、藝術與專業的結合體，在展現民俗精神與延續傳統文化的前提下，筆者期許能藉由對於臺灣傳統家具的研究，瞭解其發展演進過程中所反映的歷史、文化、思想、社會、生活習俗和藝術表現等，進而肯定其文化創意產業的地位和價值，進一步喚起社會大

眾對於傳統文化遺產的重視。再由傳統文化出發，創造屬於臺灣自己文化特色的設計，然後再由設計將文化傳承下去，實是傳統家具研究之最大貢獻，也才是未來文化創意產業發展之基石。未來若能以「走出傳統、邁向創新」為目標，必定能成功創造新一世代的文化創意產業。有鑑於此，臺灣區家具工業同業公會於2011年三月特地於臺北國際家具展期間展出「建國百年家具回顧特展」，並出版《建國百年家具回顧特刊》來記憶臺灣在過去五十年來如何締造世界「家具王國」佳績的歷史點滴，這也是推展文化創意產業化的積極表現。🌱

圖三、風格呈現圖

參考書目

- 「2008文創年報」第三篇第四章，〈從國際設計趨勢來探討我國設計產業之跨領域合作〉，頁250-255。
- 行政院文化建設委員會，《創意臺灣：文化創意產業發展方案簡報》。
- 陳啟雄，「設計風格專論課堂講義」，雲林科技大學工業設計研究所，1993年。
- 陳啟雄，《臺灣農村傳統家具之調查與推廣——書櫥篇》，雲林：雲院書城，1995年，頁12-14、17-19。
- 陳啟雄，《臺灣農村傳統家具之調查與推廣——扶手椅篇》，雲林：雲院書城，1998年，頁10、22。
- 陳啟雄，《臺灣餐桌椅於日據時期之研究》，高雄：復文書局，2000年，頁1-3。
- 羅彩雲，「臺灣傳統紅眠床之研究：以中部地區為例」，雲林科技大學工業設計研究所碩士論文，1997年，頁43。
- 臺灣文化創意產業的發展：<http://twbusiness.nat.gov.tw/asp/industry11.asp>。